

III El Primer Libro de Lectura Musical: Como Tener Éxito con Cada Alumno

"Enseñen la música de tal manera que no sea una tortura, sino una alegría para el alumno; inculquen en ellos un deseo por la buena música, un deseo que va a durar por toda la vida." Zoltan Kodaly

1. Introducción

La primera clase de un niño con un libro de lectura musical no debe ser su primera experiencia con la música escrita. Él debería haber tenido un largo periodo de preparación para la lectura de la música. Reflexionemos sobre cómo los niños aprenden su lengua materna. Cuando un niño en el colegio recibe su primer libro de lectura, no es la primera vez que él ve los símbolos escritos de su idioma. Un niño al que le han leído muchos cuentos en casa, que usa su lenguaje fluidamente, que tiene vocabulario rico, y que ha estado expuesto a muchas formas de lenguaje escrito por un largo periodo de tiempo, seguramente tendrá éxito en el aprendizaje de la lectura. El éxito en la lectura depende de todo lo que el niño ha experimentado antes. El desarrollo sensorial prepara el camino para el proceso intelectual.

En artículos anteriores he descrito con detalle cómo preparar a los alumnos para la lectura musical mientras ellos están estudiando el Libro 1 de Suzuki. Aunque postergamos la enseñanza de la lectura musical con el instrumento, empezamos a preparar el alumno para lectura musical desde las primeras clase con actividades de pre-lectura. Como resultado de estas actividades, al ver la partitura, los niños tratarán de escuchar la música interiormente. Ellos van a mirar, escuchar y tocar, en lugar de mirar, pensar y analizar.

Aprender lectura musical al estilo Suzuki significa que la escritura musical será introducida de la misma manera en que se introduce el lenguaje escrito. Usando el repertorio conocido de Suzuki, es posible exponer a los niños a los elementos de escritura musical. Debemos poner la escritura en formatos más grandes y guiar a los niños a descubrir los conceptos básicos de melodía y ritmo. Los niños tendrán éxito porque el proceso es natural y gradual, y porque la música ya esta completamente internalizada. Como en el aprendizaje del idioma, el símbolo escrito está ligado a un sonido que ya estaba en el oído.

Aprender a leer música es un proceso gradual. En este enfoque Suzuki las actividades de pre lectura fluyen naturalmente desde las habilidades de tocar el instrumento hacia la lectura musical. Como el Dr. Suzuki con tanta claridad dijo, los niños aman hacer lo que ellos pueden hacer bien y con facilidad. Una lección exitosa en la lectura musical desarrolla confianza y motiva al alumno. En cambio, una experiencia frustrante puede ser traumática, y el niño puede desarrollar inseguridad y actitudes negativas de pensar como "Yo no puedo" o "No me gusta la lectura". Por eso el éxito en la primera lección con el libro de lectura musical es de mucha importancia, pues permite al niño tener la confianza para seguir y el entusiasmo para probar algo nuevo.

2. Preparación

El éxito en la enseñanza depende de la preparación. Cuando un niño viene para tomar su primera lección de piano, el éxito de la lección dependerá de sus experiencias anteriores. Si el alumno ha sido rodeado de buena música, ha escuchado el repertorio Suzuki, ha observado lecciones de otros niños, ha asistido a recitales de alumnos y lecciones de grupo, habrá desarrollado su deseo interior, estará listo para recibir su primera lección y ésta será exitosa. Todo el período de preparación garantiza el éxito. Éxito significa que el alumno logrará algo en la lección y se sentirá feliz con este logro. Entonces él estará listo para el siguiente paso, con un sentimiento de alegría y confianza. Sucede exactamente lo mismo con la lectura musical.

A continuación sugiero cómo podemos preparar a los niños para el éxito en la lectura musical:

- a. Durante las lecciones del Libro 1 debemos desarrollar en el alumno las siguientes habilidades:
  - Un oído bien desarrollado
  - Una excelente memoria musical
  - La habilidad de encontrar las notas que ya están en el oído
  - La habilidad de escuchar y producir buen sonido
  - La habilidad de usar el cuerpo con flexibilidad y facilidad
  - Un sentido musical bien desarrollado
  - Un repertorio amplio y totalmente internalizado

También debemos entrenar a un padre que siempre da apoyo y está bien informado.

- b. Además, gradualmente entrenamos a los alumnos en:
  - Los nombres de las notas en el instrumento
  - La disposición de las notas en todos los registros
  - El reconocimiento de los números de los dedos
  - Una memoria kinestética bien desarrollada
- c. Usando actividades y juegos de estímulo podemos desarrollar las siguientes habilidades en el alumno del Libro 1 (¡Yo he dado algunos ejemplos de actividades, pero hay mucho más!):

La habilidad para seguir la partitura

Material: Tarjetas con las canciones del repertorio Suzuki en formato grande, un compás por tarjeta. Las tarjetas incluyen todas las anotaciones musicales de la partitura original.

- Guiar al alumno a poner las tarjetas en el piso por frases, cantando mientras colocamos cada compás. Guiar al alumno a cantar y señalar las notas de la canción que él ya antes ha escuchado y tocado.

- Tocar una canción y guiar al alumno a que la siga en las tarjetas indicando cada nota.

- Tocar una canción, parar en algún momento y preguntar al alumno que indique en las tarjetas donde paró la música.

Familiarizarse con la clave apropiada

- Nombrar la clave de sol (o de fa) y pedir al alumno que busque un símbolo igual

en su libro Suzuki.

- Mostrar al alumno de piano el registro general de las dos claves.

Un buen desarrollo del sentido de la métrica

El alumno Suzuki ya tiene desarrollado el sentido de la métrica a través de escuchar y tocar un repertorio muy familiar. Ahora podemos enlazarlo con el símbolo escrito a través de:

- hacer que el alumno palmeo el primer sonido de cada compás.

Hacer que el alumno señale el primer tiempo de cada compás mientras que la profesora toca o canta. Es muy importante desarrollar esta habilidad.

Enseñar a alumnos mayores cómo dirigir y sentir el pulso principal.

La habilidad de leer y palmar los patrones rítmicos básicos

Guiar al alumno a escribir los ritmos de canciones conocidas. Empezar con canciones que usan solamente dos elementos rítmicos. Por ejemplo, la blanca y la negra con Estrellita. Luego Remando Suavemente usando los mismos dos elementos.

Mostrar tarjetas con los mismos elementos rítmicos, pero en otro orden. Pedir a los alumnos que palmeen.

Introducir corcheas con Tía Rhody, y la primera parte de Hace Mucho Mucho Tiempo. Luego introducir la nota blanca con punto en Cucu y la nota redonda en la Canción de Niños Franceses.

La habilidad de cantar a primera vista simples líneas melódicas

Material: Tabla magnética con pentagrama, y notas de imán.

Se trabaja con líneas melódicas que ya están en el oído del niño y son parte de su experiencia con el repertorio del Libro 1. Por ejemplo, para enseñar a cantar una línea melódica de cinco notas en tono mayor ascendente, se podría hacer lo siguiente:

- Escoger una canción que tenga el patrón de cinco notas ascendentes; por ejemplo Remando Suavemente.

- Cantar juntos la canción.

- Enseñar al alumno como se ve el patrón sobre la tabla magnética mientras se canta en sílabas como "lu, lu, lu, lu, lu".

- Cantar el patrón y guiar al alumno a escribirlo.

- Pedir al alumno que cante y escriba el patrón sin ayuda.

- Cantar, y pedir al alumno que escriba sin ayuda (dictado melódico).

- Escribir la melodía y pedir al alumno que cante (lectura a primera vista).

Se puede repetir este proceso para enseñar variaciones de este patrón melódico. Una vez que el alumno puede leer cantando en esta forma, tal vez estará listo para

leer el mismo patrón y tocarlo en el piano.

De esta misma forma es posible desarrollar las habilidades de cantar a primera vista variando la línea melódica siempre dentro del patrón y moviéndose por grados, cantar a primera vista variaciones que incluyen notas repetidas, y cantar a primera vista melodías que incluyen un intervalo de tercera regresando a la tónica (do, re, mi, do).

La habilidad para reconocer la nota de inicio usado en el libro de lectura.

Mostrar y nombrar la primera nota de la primera canción del libro de lectura. Indicar al alumno donde está la nota en su instrumento.

3. El primer libro de lectura (no el libro Suzuki)

Si el alumno está bien preparado, la primera lección con el libro de lectura será fácil, pues el alumno puede leer con su oído. Si el alumno toca una nota equivocada, su oído reconocerá el error y lo corregirá de inmediato. Los ritmos inexactos son corregidos quizá con un poco de ayuda del maestro. El uso del cuerpo también está ya bien desarrollado para el instrumento. El papá debe estar apoyando y entendiendo.

Sugerencias para la primera clase con el libro de lectura:

- Ir directamente a la primera pieza de lectura. Yo no uso las páginas preparatorias que aparecen en muchas publicaciones. Muchas de éstas llevan al alumno a leer por los números de los dedos, o por el nombre de las notas y no reconociendo patrones y usando su oído.
- Hacer que el alumno palmeo el ritmo.
- Hacer que el alumno identifique la primera nota de la pieza.
- Para pianistas hacer que el alumno identifique la clave y con cuál mano y dedo comienza la pieza.
- Fijar un pulso ("un, dos, listo, ya"). El alumno estará leyendo a primera vista.

El alumno está tocando un ritmo que ya palmeó anteriormente, una melodía que puede escuchar interiormente, y técnicamente la pieza está totalmente dentro de sus posibilidades. Él tocará el repertorio Suzuki a un nivel mucho más avanzado. Por eso en esta lección estamos reuniendo habilidades que han sido desarrolladas separadamente. ¡El alumno se irá feliz luego de su clase y con el sentimiento de que leer es fácil! El alumno tendrá entusiasmo para seguir adelante.

4. Elección de un método de lectura

Escoja un libro que avance lentamente y gradualmente, con muchas repeticiones sobre conceptos básicos. El mejor método es aquel que tiene una serie de libros en cada nivel, todos reforzando los mismos conceptos básicos. Escoja un método que guíe al alumno a leer por intervalos y por patrones. Uno que avance paso a paso con muchas repeticiones de conceptos básicos antes de añadir otros más. Si el libro se vuelve pronto muy difícil, estamos entrenando a los alumnos a aprender a leer con indecisión. ¡La fluidez se consigue haciendo que los alumnos lean con facilidad!

5. Conceptos erróneos comunes

Los alumnos Suzuki no pueden leer.

Si esto ocurre, entonces la crítica es válida. Depende de nosotros convencer a través de nuestros resultados que éste no es el caso.

Los alumnos Suzuki tocan tan bien de oído que no quieren leer

Si un alumno pequeño no quiere aprender a leer su idioma, el maestro encontrará la manera de motivarlo. Nosotros no lo abandonamos cuando no quiere. Generalmente no querer hacer algo es el resultado de encontrarlo difícil o de no estar listo. Por eso debemos estudiar nuestra forma de enseñar. En lectura musical nosotros los profesores debemos asumir la responsabilidad para motivar al alumno, de la misma manera que asumimos la responsabilidad de motivarlo a tocar su instrumento. El deseo del alumno depende en la actitud y metodología del profesor, y del apoyo de los padres.

Los alumnos Suzuki no leen al mismo nivel al que pueden tocar

Esto es verdad durante los primeros años. Esto es parte del proceso natural. En el idioma, el lector principiante lee material mucho menos avanzado que el correspondiente a su habilidad para hablar o expresarse. Leer para aprender (y no aprender a leer) es un proceso gradual que se logra a través de un buen número de años. Poco a poco la habilidad de hablar y la habilidad de leer se nivelan. En la música es exactamente igual. No detengamos el avance del repertorio. Nosotros no le pedimos al niño, una vez que comenzó a leer su idioma, que limite su lenguaje hablado a lo que puede leer. Los niños están escuchando constantemente su lenguaje hablado a un alto nivel y están adquiriendo constantemente nuevo vocabulario escuchando mientras continúan usando su antiguo vocabulario. Poco a poco su habilidad para leer se conecta con la habilidad de hablar.

Los alumnos Suzuki encuentran la lectura difícil porque su oído está demasiado desarrollado

¡Esto es absurdo! ¿Acaso diríamos que un niño pequeño no puede aprender a leer porque su oído está demasiado desarrollado? ¡Por supuesto que no! Si un niño tiene dificultades de lectura culpamos al colegio, al profesor o al sistema, pero nunca culpamos al hecho de que el oído fue desarrollado primero. Definitivamente no decimos que la solución es impedir que los niños hablen hasta que ellos aprendan a leer. ¡Esta sería una receta para un desastre! Tener un oído bien desarrollado es sólo una ventaja cuando se empieza a leer música.

Los alumnos Suzuki memorizan demasiado fácilmente

¡También absurdo! ¿Desde cuando memorizar rápidamente ha sido un problema o una desventaja? Solamente significa que tan pronto algo es memorizado ya no es más un ejercicio de lectura. Entonces tenemos que darle al alumno mucho más material para lectura.

Los alumnos Suzuki se vuelven muy dependientes de las grabaciones

Si esto ocurre, entonces la crítica es válida. Conforme los alumnos van avanzando en la lectura debemos aumentar sus estudios con repertorio complementario que ellos no hayan escuchado. Debemos desarrollar en los alumnos la habilidad de leer e interpretar música que no ha sido escuchada. Esta cualidad se desarrolla naturalmente si la habilidad es introducida después de que el oído ha sido desarrollado con mucha repetición y después de que los conceptos de lectura han sido profundamente internalizados. Los alumnos desarrollarán la habilidad de leer y de grabar la música en su oído interno.

Los alumnos Suzuki no pueden leer a primera vista

Si esto es cierto, entonces la crítica está justificada. La lectura a primera vista puede ser enseñada como una habilidad separada una vez que el oído esté desarrollado, que las habilidades para tocar estén en su lugar y las habilidades básicas de lectura estén internalizadas. En esta etapa el alumno estará tocando en tres diferentes niveles: su nivel de tocar estará más avanzado, su nivel de lectura ligeramente menos avanzado y tocar a primera vista estará en un nivel más simple. ¡Las habilidades para leer fluidamente son desarrolladas por la lectura fluida! La habilidad de leer a primera vista para el alumno de piano también depende mucho de su comprensión armónica. ¡Este es tema para otro artículo!

6. Cómo asegurar el éxito

- Preparar todos los pasos gradualmente y cuidadosamente durante el estudio del Libro 1, repitiendo cada paso muchas veces de diferentes maneras, hasta que el alumno domine bien cada paso.
- Escoger un libro de lectura siguiendo las instrucciones indicadas arriba y que sea apropiado para la edad del alumno.
- Introducir la lectura del libro en el momento oportuno y cuando todos los pasos de preparación hayan sido completamente aprendidos. Aquí hay una guía general. Para los alumnos de preescolar generalmente las actividades de pre lectura y de juego son las más apropiadas. El alumno está listo para leer con el instrumento cuando tenga alrededor de siete años. A esta edad el niño está apto para descodificar los símbolos escritos con facilidad. Para un alumno en edad escolar (siete a nueve años) la lectura con el instrumento puede ser introducida comenzando en el Libro 2. Para un alumno de diez años o más el libro de lectura se puede introducir en el Libro 1, una vez que los buenos hábitos de tocar hayan sido establecidos y el oído esté desarrollado.
- ¡Ahora guíemos al alumno a practicar! Recuerden la fórmula mágica: habilidad = conocimiento + 10.000 veces.
- Aprender a leer música requiere una gran cantidad de práctica y mucha constancia. ¿Cuánto practica un niño para aprender su idioma? ¡En esto se trabaja diario en el colegio! Como los alumnos Suzuki memorizan fácilmente, ellos necesitan mucho material de lectura. Una vez que algo es memorizado, ya no es más un ejercicio de lectura. Los alumnos necesitan semanalmente tareas de lectura. Estas deben ser escuchadas en cada lección.
- Hacer de la lectura una prioridad. Una vez que la lectura ha sido introducida, ella necesita tener la misma prioridad que el repertorio Suzuki. Esto significa

que hay que trabajar en cada clase con un libro que no es el repertorio Suzuki. La lectura también debe ser una parte integral de la práctica en la casa.

- Encontrar formas de motivar y retar a los alumnos en su lectura. ¡Nosotros debemos dar al alumno una razón para leer! Asignar piezas de lectura para un recital, arreglar duetos y ensambles con otros alumnos, escoger repertorio atractivo para el alumno.
- Encontrar maneras de motivar a los alumnos para leer con su oído. Por ejemplo, cerrar el libro después de leer una vez el ejercicio. ¿Puede el alumno tocarlo de memoria? ¿Puede escribir de memoria el ritmo de una simple melodía que recién ha leído? ¿Puede transponerla la melodía a diferentes tonalidades? Si el alumno ha sido suficientemente preparado en la forma "paso a paso" él estará apto para ejecutar estas tareas y la lectura musical será divertida y relativamente fácil. Aprender a leer música será otro paso dentro de un proceso natural.

7. Conclusión

Los niños aman hacer lo que pueden hacer bien. Si las primeras clases de lectura musical son experiencias positivas y exitosas, nuestros alumnos disfrutarán leyendo. La aptitud para leer música fluidamente y con entendimiento es imprescindible tanto como si decide tomar la música como una carrera o como un hobby.

El compositor y educador húngaro Zoltan Kodaly dice que las características de un buen músico son:

- un oído bien entrenado
- una inteligencia bien entrenada
- un corazón bien entrenado
- una mano bien entrenada (pensemos en todo el cuerpo)

Él nos recuerda que todas estas áreas deben ser desarrolladas en constante equilibrio. Nosotros debemos encontrar una manera de integrar la lectura musical a nuestra enseñanza del repertorio Suzuki de tal manera que estas cuatro áreas estén comprendidas. La habilidad de tocar y el desarrollo del oído preparan el camino para actividades de prelectura que brindan una suave transición hacia la lectura musical.

La primera clave para el éxito en la lectura musical reside en los pasos preparatorios, que enlazan el ojo con el oído, de tal manera que el alumno mira la partitura y escucha la música. Los dedos seguirán al oído, y no al revés. Luego los componentes indispensables para el éxito en la lectura son la práctica, la constancia y la motivación.

El conocimiento puede ser adquirido en un instante. Las habilidades se van desarrollando gradualmente, durante largo tiempo. Trabajemos de forma que todos nuestros alumnos Suzuki puedan llegar a ser buenos lectores, con excelente oído, finos músicos y seres humanos compasivos. Este es el método de la Lengua Materna.

Publicado primero en la revista "Ensamble" de la Asociación Suzuki del Perú. Quisiera agradecer a mi esposo, Marcial Blondet, por traducir éste artículo. Me gustaría agradecer a Lucha del Río, quién generosamente ha dedicado parte de su tiempo para ayudarme a traducir este artículo. También quisiera reconocer que muchas de las ideas aquí presentadas, han sido inspiradas en mis estudios de metodología de Zoltan Kodaly, durante el trabajo desempeñado durante mi Maestría en el Holy Names College, en Oakland California.

Caroline presentará sus ideas sobre lectura musical, durante el XVIX Festival Internacional de Suzuki que será llevado a cabo en Lima, Perú. El [curso](#) "Cómo enseñar lectura musical" tendrá lugar el 26 de enero de 2004. Profesores de todos instrumentos están invitados a participar.

Copyright © *Caroline Fraser L.R.A.M., A.R.C.M., M.Mus.*